

中国风泥塑手办的艺术设计与《山海经》文化传承路径

刘铭扬

青岛黄海学院, 山东 青岛 266000

DOI:10.61369/HASS.2025070026

摘 要 : 中国传统工艺美术品是中华民族文化的精髓, 承载着丰富的审美与思想意蕴。而泥塑艺术由于可以与人们的生活息息相关、展现出更多元的类型, 因此成了中国匠人手艺中的一支奇葩, 并且逐渐在现代生活中融入了手办产品中; 与此同时, 《山海经》是中国最古的神话地理书, 书中凭借异想天开的想象、特色符号的象喻构成了神秘诡谲的文化体系, 提供给艺术家无穷无尽的创作源泉。以传统文化为基调, 中国风泥塑手办尝试利用《山海经》形象元素作为文化载体、宣传中心, 探索多方位的艺术创新和文化普及路径。然而, 在工业、审美转变以及商业解读层面, 仍然存在着诸多桎梏。本文选择中国泥塑手办作为研究对象, 先阐释中国泥塑手办中的泥塑艺术与《山海经》文化构建的理论依据, 再剖析当前构建过程中存在的问题, 最后提出艺术设计及文化继承的可能方式, 着重于从设计语言体系构建、数字技术融合、全方位的推广途径到多层面传承方式构建等方面的研究。

关 键 词 : 中国风泥塑手办; 《山海经》; 艺术设计; 文化传承

The Artistic Design of Chinese Style Clay Sculpture Figurines and the cultural Inheritance Path of "Classic of Mountains and Rivers"

Liu Mingyang

Qingdao Huanghai University, Qingdao, Shandong 266000

Abstract : Traditional Chinese arts and crafts are the essence of Chinese national culture, carrying rich aesthetic and ideological connotations. However, clay sculpture art has become a unique branch of Chinese craftsmanship due to its close connection with people's lives and the display of more diverse types, gradually integrating into handmade products in modern life; At the same time, "Classic of Mountains and Rivers" is the oldest mythological geography book in China, which forms a mysterious and mysterious cultural system through imaginative ideas and symbolic imagery, providing artists with endless creative sources. Based on traditional culture, Chinese style clay sculpture figurines attempt to use the imagery elements of the "Classic of Mountains and Rivers" as a cultural carrier and propaganda center, exploring multi-dimensional artistic innovation and cultural popularization paths. However, there are still many constraints in terms of industrial, aesthetic transformation, and commercial interpretation. This article selects Chinese clay figurine figurines as the research object, first explaining the theoretical basis of clay sculpture art and the cultural construction of the "Classic of Mountains and Rivers" in Chinese clay figurine figurines, then analyzing the problems existing in the current construction process, and finally proposing possible ways of artistic design and cultural inheritance, focusing on the research from the construction of design language system, digital technology integration, comprehensive promotion channels to multi-level inheritance methods.

Keywords : chinese-style clay figurine collectibles; "Classic of Mountains and Rivers"; artistic design; cultural inheritance

引言

传统的工艺美术面临着被传统文化束缚、被传统文化革新两难境地, 这是全球化与数字化下两难困局的体现。而泥塑这样的中国民俗类艺术, 其自身天然具有“泥土一形态一故事”的优势特点, 使之能够契合当代年轻人的审美需求。近几年, 手办这一既有收藏、休闲属性、还有艺术属性的产品逐步被大众所接纳, 并且是年轻人展示自身个性、品位的主要载体之一。将泥塑技艺融合的行业是将古老技术推广到当今时代的要事。同时, 《山海经》以其独有的神话传说、神秘图腾以及丰富多彩的叙述构成古代中国的幻想世界的底色框架, 《山海经》中描述的人物不单代表着先民的天文观以及对自然的认知, 也给人今的艺术创作以很多的启示。如果将《山海经》作为基础, 将艺术设计与文化的表达二者连接, 从而对于传统文化新颖推广以及工艺美术与现代化生产发展都大有裨益。

一、中国风泥塑手办与《山海经》文化的理论根基

（一）泥塑艺术在中国传统工艺美术体系中的地位与发展脉络

自古至今泥塑都是十分兴盛并在典礼（祭祀、宗教活动）、风俗民情等重要活动中出现。从陕西华县的皮影戏中与之相匹配的彩绘泥塑、山西省平遥寺庙中的精致雕刻都是其在民间手工艺中的重要地位体现。泥塑易取材且成形方式自由，可以满足满足宗教活动中的需求，又可以满足人们对于美的渴望，经过时间的历练泥塑形成自己的地域性特征，如北方的雄壮刚毅，南方的清秀婉约。虽然传统的泥塑作为民间文化只是一种视觉形式，但在美术史学中都具有不可估量的地位。随着时代的变更，泥塑从一开始只做作为一种民俗的工具慢慢变成多元化创作的泥塑和商业发展的泥塑，泥塑与其他领域陶瓷、雕刻等进行了“和而不同”的补充式结合，“用土泥塑造形象”的创作理念已经给予当今艺术设计的设计灵感深沉的启发，这是一条由古到今结合艺术设计发展的道路。^[1]

（二）《山海经》神话体系的文化意象与艺术价值

自古至今，泥塑艺术发展兴旺且被广泛运用于不同的场合，例如宗教信仰、祭祀以及民俗生活。不管是陕西华县皮影戏与之配合使用的彩绘泥塑还是山西平遥寺庙中的神形生动泥塑雕刻，都体现了泥塑在民间手工艺中的地位。由于泥土容易获得和塑造性较强，颜色的选择上比较自由，其不仅能够为宗教仪式做辅助，而且能够满足人们对美的需求。之后，在艺术发展中，泥塑逐渐发展出了自己的地方特色，例如，北方粗狂大气和南方优柔细腻。传统泥塑不仅仅是一种民俗文化的体现，还在美术史上有着不可取代的地位。伴随着现代社会的发展，泥塑不再仅仅是纯手工的，而是走向艺术化、商品化的。

（三）中国风设计理念与当代手办艺术的契合度

中国风的设计侧重于对传统文化因素的重新运用，注重线条的优美、色彩的和谐以及意蕴的高雅。当代手办是当代年轻人重要的亚文化元素组成部分，手办的造型特征、精细度、收藏价值为其重要审美属性。两者的设计思想是具有内在统一性的：中国风的设计模式倾向于文化和审美的统一，可以增加手办的文化附加值；而手办的细节化制造品质和稀有价值，则为传统文化的重新定义提供了具体物载体。中国的泥塑手办通过颜色、形体、标记等的创意组合，以传统技艺和现代思维的巧妙结合，既满足了一代人的需求又可以通过购买环境向后代宣传了传统文化。

二、中国风泥塑手办创作中《山海经》文化的现实困境

（一）泥塑工艺在当代手办创作中的产业化瓶颈

泥塑是手工制作并受人工的造型手法和工艺技法影响较为明显的工艺，这既是泥塑魅力所在，也是制约现代泥塑手办产品大规模制作的因素。因为泥塑的制作工艺往往需要几个环节，如揉泥、刻泥、晾干、着色等，造成它无法满足批量复制。而树脂、

PVC等制品可以通过模具快速大量制取，因此更有市场优势。泥塑材质脆弱耐潮性低，易在运输和储藏过程中受损，限制了其商业化的进展；泥塑手办以手工创作者的创意为基石，而此时掌握一定技术的手艺人数量较少，年轻一代愿意从事手工艺生产者更是凤毛麟角，这样一来，生产力量和消费者的迫切需求就出现了矛盾，再加上缺乏供应链的支持使得泥塑手办更难以实现以量产为生产方式的大工业生产。^[2]

（二）《山海经》文本意象在艺术转化中的抽象化难题

虽然《山海经》以凝练的语言架构了一个宏伟和神秘的神话世界，但由于表达方式比较模糊，给艺术的改编带来了很大的难题。《山海经》中各种动植物以及神怪没有对形象的具体描写，只对其外形进行简单的勾勒，如“状如牛而苍首”“状如狐，九尾”等等，没有对外形具体介绍和描述。因此，这种概括的手法使得艺术家们的创作空间就非常大，同时又面临着很大的风险，如果其创作过程过度依赖自己的想象力，则容易造成形貌脱离原神气；反之，如果创作过程完全地遵从文本，所呈现出的作品就会死板、木讷、缺少艺术感。当在泥塑手办制作中进行泥塑时，就需要保持现实与故事性的二者关系的平衡，但要如何解决模糊性的文字与具有明确性的图象之间的冲突便成为了最大的难题。

（三）中国风手办市场接受度与文化认知的落差

“国潮”的兴起，中国的传统题材受到了服装设计、动画及手办周边的追捧，不过在手办市场中，并没有很显著的风靡现象，这也主要是由于国人对于《山海经》的认知还不够深入全面，大多数人只会对《山海经》中最著名的几个故事（例如夸父追日，精卫填海等）有所耳闻，对于整个《山海经》中的神兽系统却几乎毫无所知，因此二者认知的落差以及观者心中缺少共通之处，对于以《山海经》为主题的公仔没有太大认同感。现在的年轻人审美的方向更加多元化，他们更倾向于造型夸张视觉上极具冲击力的艺术品，而传统的中国题材和历史题材的手办因为故事性和寓意性的元素较多，缺乏被视为主流的趋势。一些商品在进行商业宣传时达到了“符号主义”阶段，只重视九尾狐、应龙等流行元素，而忽略了表象后面玄妙的故事形态，产品缺乏深度与“立异”。^[3]

（四）文化传承与商业化之间的平衡问题

文化传承注重文化价值与精神层面的传承，商传导则更多注重商品的实用性与经济效益。在此次中国风格泥塑手办的制作中，二者的矛盾更为突出。若仅仅注目于市场化，所作可能趋于平淡，只为表象效果，却少了一点文化深度与厚重，在消费效果上，也大打折扣；若过于强调文化教育意义，所作或许会丧失了观赏冲击力，失去了娱乐性，难为年轻人所喜，也就不可能达到推广的量值。以上是艺术家需要在这两个极端之间求取平衡的关键点，要么因过于依赖流行元素的草率表达而失之单薄，要么在市场面前无法吸引更多观众、失去一定的竞争优势。文化与利益并非绝对矛盾，重要的是以正确的创意和营销策略将二者协调、统一起来。只有对传统内容和消费需求在创作之初充分考量的雕塑玩具，才可能在表达一种对待传统文化应有的敬意的前提下，也体现出了一定的市场生命力和影响力，才算真正立起了《山

海经》文化的一次有效传播。

三、《山海经》文化视域下中国风泥塑手办的艺术设计传承路径

（一）构建以《山海经》意象为核心的设计语言体系

建立基于神话图腾的完整化的设计语言系统是《山海经》文化内涵融入泥塑手办的关键。具体来说，需要以“叙事－寓意－艺术”三个角度进行思考：第一，叙事层面，将《山海经》神话故事设计入手办造型中，让受众通过视觉和配件形成故事画面的整体感；从图腾的表层意义、色彩氛围、图腾标志图样等方向入手提炼最具代表性的文化图腾符号，比如青龙的鱼鳞纹、九尾狐的尾巴样式、追赶太阳的夸父人等用具象的方式表现厚重的文化底蕴；从美学角度在注重模型比例和谐细腻刻画，使之忠于传统文化的同时具有现代审美的元素。体系化的设计理念建构下，我们的陶制玩偶不仅成为了《山海经》文化的具象化体现，还会为其未来的发展壮大拥有强大的竞争力。

（二）融合数字化技术推动泥塑手办的创新表达

在3D时代的大背景下，若想打破以往的纯手工打造以及行业局限，就应该积极采用新兴的科技技术。首先是3D模型以及虚拟渲染技术应用到前期创意中去，可以通过数码软件来进行造型、色彩等各个方面的尝试与思考，进而加快设计进程并提高出错率。其次是数字孪生技术的运用，能够实现虚实的互动，让受众通过手机（AR或VR）观看手办中蕴藏的故事，提高其代入感以及兴趣性。其次，数字化可以解决传统的泥塑制作过程中数量的限制和储藏的问题，运用3D打印技术可以把泥塑模型转化成更加稳定的产品批量生产，不仅保留了其手工制作的效果，而且满足了市场的需要。而数字化并不是单纯的技术支撑，是一种创新的表现形式，使泥塑玩具走出纯实物化，成为有实有虚的复合式文化载体，进而扩展《山海经》文化的传播范围。^[4]

（三）以跨界合作拓展《山海经》文化的传播空间

想要推广泥塑手办，使其从局限的小圈子里被更多的人所了解，那么就应该借助跨界，从而拓宽手办的影响力，以更加广阔的视野进行手办产品的宣传和推广，因此要充分利用电影、动漫、网络游戏等行业来拓展自身的影响力和跨出自身的局限领

域。例如，借助动画电影作品将《山海经》中的异兽元素应用于其中，相应制作泥塑手办产品，以此实现从视觉语言和市场的双重意义进行有效的宣传和促销工作。除此以外，旅游、文创产业也是重要协作领域。通过“手办+情景”的新玩法宣传独具特色的旅游景点，既能提升游客的参与度与趣味性，也能让《山海经》文化元素直接融入大众生活。跨界联合重要的是资源整合以及目标群体的共享，通过整合各方力量，雕刻手办产品也就不再是单品，而是拥有了文化与艺术等内涵，又同时具备一定经济效益的组合型产品，提升《山海经》文化的传播度和覆盖广度。

（四）建立多层次文化传承机制实现价值延续

建立各种形式的文化传承机制，通过教育的渠道，使学生在接触传统知识学习的同时，也学会泥塑手法，培养出未来设计者和消费者；通过非物质文化遗产的形式，将泥塑工艺和《山海经》文化传承融入，成为当地特色文化传承的一项事业，从而得到政府支持及大众的呼应。产业层面，鼓励艺术家与企业 and 研究中心合作创建“创意－生产－展示”共同促进关系机制，保证产品从成立到流向市场过程的良性化。并且，鼓励大众从消费、陈列或者社群参与等方式来积极介入生产过程，从而共同构建社会整体性的文化氛围。多元化的遗产继承体系不仅可以使泥塑手办的生产力得到持续发展，而且也可以让《山海经》文化的内核价值长期存在于当代社会之中。^[5]

四、结束语

中国泥塑手办是历史技艺与现代文化的结晶，在艺术感染力与文化传播形式上独具优势。将《山海经》进行创新设计是泥塑方法的补充，更是传统文明的新发展。然而现阶段泥塑手办产业仍有产业发展障碍、形象转换难、受众认可度不高、文化和商道平衡等问题存在。为了有效的创新，应重点考虑如下几点内容：一是建构完善的创作语言；二是彻底融入数字科技；三是拓宽跨学科合作；四是创建多元的传承模式。如此一来，将中国传统的泥塑手偶在其艺术特征得以保留的前提下获取到商业价值，能够以《山海经》为文化基础，促使《山海经》文化进行大众化的传播与推广。

参考文献

- [1] 邵雨燕. 中国泥塑发展历程及艺术特点探析 [J]. 大观 (论坛), 2024(11): 15-17.
- [2] 张永, 李冰妍, 吴慧. 缺失的弥补: 中国民间传统泥塑艺术符号寓意研究 [J]. 萍乡学院学报, 2023, 40(1): 81-84.
- [3] 罗梓豪, 谢少威. 藏式泥塑面具的艺术特点分析 [J]. 中国民族博览, 2023(15): 66-68.
- [4] 宁威. 凤翔泥塑的“匠人美学”和“匠意”研究 [J]. 中国艺术, 2024(3): 48-57.
- [5] 云晓洁. 基于触觉感知的泥塑手工艺品包装设计研究 [J]. 中国包装, 2025(6).